

INDICE

ix Introduzione

- ix 1. «Oh gran bontà de' cavalieri antiqui!»: narrazione, finzione e ironia
- xv 2. L'«insegretimento» dell'ironia ariostesca...
- xx 3. ... e la sua riscoperta: storia e preistoria dell'ironia
- xxiii 4. L'itinerario di questo libro
- xxx *Avvertenza*

1 1. L'ironia della finzione nel *Furioso* e nella sua ricezione

- 1 1.1. Verso una definizione dell'ironia della finzione
 - 1 1.1.1. Ironia retorica e ironia romantica - 8
 - 1.1.2. Ironia della finzione, umorismo, metafinzione
- 13 1.2. Come «funziona» l'ironia della finzione
 - 13 1.2.1. Un gioco di rinvii su cinque livelli - 21
 - 1.2.2. I procedimenti dell'ironia della finzione ariostesca
- 30 1.3. Modi e gradi dell'ironia
 - 30 1.3.1. I modi: ironia e autoironia - 32
 - 1.3.2. I gradi: ironia della finzione e ironia illuministica
- 33 1.4. Ironia e soprannaturale. Le due modalità del fantastico nel *Furioso*
 - 33 1.4.1. Il fantastico di complicità - 36
 - 1.4.2. Il fantastico metaforico
- 37 1.5. Ironia della finzione e psicologia dei personaggi
 - 37 1.5.1. Finzione favolistica e verità psicologica - 38
 - 1.5.2. Il metodo ipotetico-sperimentale nel *Furioso*
- 43 1.6. La messa in prospettiva della narrazione
- 45 1.7. L'ironia della finzione e il rinvio alla realtà

53 2. Verità, finzione e ironia nei *Contes en vers tirées de l'Arioste* di La Fontaine

- 53 2.1. I *Contes en vers*: la prima valorizzazione dell'ironia ariostesca in Francia
- 58 2.2. La dialettica tra finzione favolistica e verità psicologica
- 63 2.3. Boileau, La Fontaine e la *bigarrure* di Ariosto

- 65 2.4. «Et l'Arioste ne ment pas»: il gioco con l'autenticità della fonte
- 73 2.5. Il fantastico e l'ironia della finzione
73 2.5.1. Il fantastico metaforico - 78 2.5.2. Il fantastico di complicità
- 85 3. Voltaire: commistione di toni e ironia nel genere epico
- 85 3.1. Voltaire e la riabilitazione dell'*Orlando furioso*: un lungo percorso
85 3.1.1. L'influenza classicistica nell'*Essai sur la poésie épique* - 93 3.1.2. L'analisi del *Furioso* nella voce *Epopée* del *Dictionnaire philosophique*
- 102 3.2. Alla ricerca di un nuovo genere epico: *La Pucelle d'Orléans*
102 3.2.1. Dal *Furioso* alla *Pucelle* - 107 3.2.2. La ricerca di una via nuova nel genere epico - 109 3.2.3. Il problema critico della *Pucelle* - 112 3.2.4. La *bigarrure* di Ariosto e la commistione di toni nella *Pucelle*
- 120 3.3. Tra ironia illuministica e ironia della finzione: lo statuto particolare della *Pucelle*
120 3.3.1. Critica della religione e ironia illuministica negli scritti saggistici e nell'epos - 127 3.3.2. Tra serio e comico: tragicità e ironia nella *Pucelle* - 135 3.3.3. Dalla commistione tra serio e comico all'ironia della finzione: il principio della «varietà» come presupposto dell'aderenza al «vero» - 138 3.3.4. I principi poetici del *Furioso* tra prassi e teoria: dalla *Pucelle* alla voce *Epopée* - 140 3.3.5. Il «sentier» torto di Ariosto e le «but de l'ouvrage»
- 146 3.4. L'ironia e il soprannaturale: le tre modalità del fantastico nel poema di Voltaire
146 3.4.1. La satira delle credenze religiose e del *merveilleux chrétien* - 149 3.4.2. Il fantastico di complicità - 151 3.4.3. Il fantastico metaforico
- 154 3.5. «L'arme» e «gli amori»: procedimenti dell'ironia della finzione ariostesca nella *Pucelle*
154 3.5.1. «L'arme» e «gli amori» - 156 3.5.2. L'uso della rima baciata e dei sommari - 159 3.5.3. L'interruzione dei canti e l'intreccio delle storie - 163 3.5.4. L'ironia nei commenti del narratore - 165 3.5.5. Ironia e autoironia negli esordi ai canti
- 171 4. Dalla riscoperta del *Furioso* alla moda dei poemi «ariosteschi»: Wieland e il secondo Settecento
- 171 4.1. La riscoperta di Ariosto nella critica illuminista: Johannes Nicolaus Meinhart
- 182 4.2. La svolta storica di Wieland
- 188 4.3. Wieland e la moda dei «poemi romantico-ariosteschi»
- 194 4.4. L'intreccio delle storie e dei personaggi nel microcosmo dell'ottava e nella «macchina» del poema
194 4.4.1. Il microcosmo: analisi di un'ottava di Wieland - 199 4.4.2. Il macrocosmo: l'intreccio nella «macchina» del poema - 199 a) L'autoriflessione sul poema come «macchina» - 203 b) Il poema e il mondo - 204 c) Da un personaggio all'altro: formule della metalessi in Ariosto e in Wieland - 213 d) Il «terzo incomodo» - 215 e) Le interruzioni dei canti
- 219 4.5. «Forse era ver, ma non però credibile»: il metodo ipotetico-sperimentale e la psicologia dei personaggi
- 233 4.6. Finzione fantastica e verità psicologica: l'opposizione dialettica tra passato ideale e realtà attuale
- 245 4.7. Verso una poetica «romantica»: Wieland, Gerstenberg e l'opposizione tra arte e natura

- 257 5. Ariosto e la rivoluzione romantica: alle radici della comprensione critica moderna del *Furioso*
- 257 5.1. Presenza del soggetto e distanza dall'oggetto: il *Furioso* nella *Poesia ingenua e sentimentale* di Schiller
- 263 5.2. Friedrich Schlegel: forme e funzioni dell'ironia artistica
- 263 5.2.1. Ariosto tra i modelli della poesia romantica nello *Studio della poesia greca* (1795-1797) - 270 5.2.2. Una nuova interpretazione dell'*ut pictura poësis* ariostesco: la «grottesca», l'«arabesco» e l'ironia al livello della *dispositio* nel *Dialogo sulla poesia* (1800) - 281 5.2.3. Dalla struttura «arabescata» al romanzo contemporaneo - 285 5.2.4. *Inventio, dispositio* ed *elocutio*: l'ironia ariostesca nei tre livelli del testo - 288 5.2.5. Dalla filosofia trascendentale di Fichte all'estetica romantica di Schlegel: ironia, dialettica e prospettiva - 291 5.2.6. L'ironia come fondamento della poesia romantica e il *Frammento 116* dell'«Athenäum»
- 304 5.3. L'ironia ai livelli dell'*inventio* e della *dispositio*: Ariosto nella *Filosofia dell'arte* di Schelling
- 311 5.4. *L'Estetica* di Hegel e il suo effetto paradossale
- 311 5.4.1. Il *Furioso* tra la finzione cavalleresca dell'epica e la «realtà prosaica» del romanzo - 319 5.4.2. Il paradosso hegeliano: la condanna dell'ironia romantica e la sua implicita valorizzazione
- 323 6. Dopo il romanticismo tedesco: l'ironia ariostesca tra Otto e Novecento
- 323 6.1. De Sanctis e l'ironia del *Furioso*
- 334 6.2. Pirandello: ironia o umorismo?
- 344 6.3. Calvino, Ariosto e lo sguardo sulla realtà
- 357 7. L'ironia visualizzata: il *Furioso* e le arti figurative
- 357 7.1. Un problema teorico: come tradurre l'ironia in immagini
- 362 7.2. «L'arme, gli amori» e le «risibili collisioni»: commistione di toni nelle edizioni illustrate veneziane del Cinquecento
- 362 7.2.1. La riduzione dell'*Orlando furioso* alle norme dell'epica eroica: l'edizione di Giolito (1542) - 369 7.2.2. Molteplicità di episodi e commistione di toni: le illustrazioni di Valgrisi (1556)
- 383 7.3. Dal testo ai dipinti del primo Seicento: l'ironia dalla voce del narratore allo sguardo del personaggio
- 383 7.3.1. La figura di spalle e la sua «vittima» in *Angelica si cela a Ruggiero* di Giovanni Bilivert - 392 7.3.2. Ironia e «teatralità» in una pietra paesina
- 395 7.4. Fragonard: il narratore entra in scena
- 405 Appendici bibliografiche
- 405 I. Bibliografia sulla ricezione letteraria e figurativa dell'*Orlando furioso*
- 413 II. Altre opere e studi consultati
- 423 Indici
- 423 I. Indice dei nomi
- 431 II. Indice dei personaggi